新型研究型大学书院美育工作的探索与成效——以曙光书院“余老师音乐工作坊”为例

余宗昊，王志扬
深圳理工大学（筹）

摘要 美育是书院制教育的重要组成，深圳理工大学（筹）曙光书院结合书院辅导师团队特长，创立“余老师音乐工作坊”，开展一系列美育工作。经过一年多的实践，显现出独具特色的美育模式。本文结合工作坊的探索与实践，总结在新型研究型大学背景下书院美育工作新出路。

关键词 新型研究型大学；书院教育；美育；音乐工作坊

一、引言

美是浸润生命成长、滋养精神世界的重要源泉。美育是指通过教育有意识地培养学生欣赏美、热爱美和创造美的能力，是全人发展理念中不可缺少的重要组成部分。美育不仅有助于促进学生德、智、体全面发展，更能够潜移默化地影响人的情感、胸襟，塑造人的气质，培养想象力和创新意识。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视学校美育工作，作出一系列重大决策部署。2018年9月10日，习近平同志在全国教育工作会议上的讲话中强调，要全面加强和改进学校美育，坚持以美育人、以文化人，提高学生审美和人文素养。2020年10月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》，对推进新时代学校美育改革做出全面部署。党的二十大报告也赋予了学校美育重要使命，提出了更高要求，为新时代学校美育的改革发展指明了方向。

在传统观念中，“学好数理化，走遍天下都不怕”，大学培养人才的目的是产生各领域的“专才”，即在某个专业领域拥有较多的专业知识和技术水平的人才。然而，当今世界正经历百年未有之大变局。随着我国综合实力的飞速提升和国际形势的不断变化，国家和社会对人才培养的要求已经逐渐从重视知识灌输和技能训练的专业型人才，逐渐转变为通专结合的复合型人才。仅仅“学好数理化”，可能再也无法“走遍天下都不怕”了。相比于专业型人才，复合型人才不仅需要拥有更加宽泛的知识面，更要敢于挑战权威，能够将各领域的知识融会贯通，通过发挥自己的创新能力应对更多亟待解决的困难，从而顺应瞬息万变的时代发展。因此，美育教育对达成这一目标显得尤为重要。

为了改善我国高等教育人才培养模式长期凸显的问题，注重全人培养、博雅教育的书院制应运而生。自2005年国内高校开始探索住宿式书院制以来，全国已有20多个省市、100多所高校建立了300多家书院。作为校内外各方育人力量的集聚平台，书院的诞生不仅为高校美育工作提供了天然的土壤和空间，更让美育工作有了实质性的抓手。美育工作所要达成的目标与书院博雅教育、全人教育的理念高度契合，但如何在书院教育中切实有效地开展美育工作，大部分高校仍处在前期探索阶段。

作为一所正在筹建中的新型研究型大学，深圳理工大学（筹）“三院一体”育人模式将书院育人放在核心位置。如何适应新型研究型大学的固有特点，同时充分发挥书院的育人功能开展美育工作，成为书院教师团队的重要课题。本文围绕深圳理工大学（筹）第一家书院——曙光书院开展的“余老师音乐工作坊”项目，介绍在新型研究型大学开展美育工作的思考与实践。本文共分为五章，第二章阐述了新型研究型大学美育工作的现状和困难；第三章围绕“余老师音乐工作坊”介绍了曙光书院在美育工作方面，尤其是音乐艺术方面所采取的一系列举措；第四章展示了采取一系列举措以来书院美育工作的成功实践和所获成效。最后，第五章总结全文，并展望了未来工作的方向。

二、新型研究型大学书院美育工作的现状和困难

针对大学生美育工作的现实需求，国内高校遵循美育工作特点和规律，强化顶层设计，建设丰富的课程和活动内容，并不断壮大美育人才队伍，取得了一系列成果[1]。书院的建设，更为开展以人文素养为主的美育工作提供了重要的育人空间。华东师范大学光华书院以“艺术工作室”为载体，通过学生自我发起、自主选课，以艺术作品展等形式，形成了较为成熟的书院“美育育人体系”。与传统大学艺术类课程多以理论教学为主不同，“艺术工作室”以体验式、沉浸式的方式开展美育课程，内容涵盖服装设计、版画创作、水彩体验、京剧体验与传承、舞蹈研学、合唱训练、影视欣赏等模块[2]。汕头大学思源书院通过设置“中国画研习课程”，将学习、体验、推广美育、志愿服务有机结合起来， 培养学生的民族文化认同感和文化自信[3]。电子科技大学自2010年起就将艺术教育纳入本科教育，在通识教育中，每个学生必修2个美育学分。学校全力推行“美育浸润计划”，通过设立美育工作室、学生合唱团，建设美育物理空间等举措，帮助学子“突破认知边界、激发创造本能”，为工科高校美育体系的探索与实践提供了可行的方案[4]。

与传统综合性大学不同，新型研究型大学更注重强调跨学科研究以及科研成果的实用性，通过突破传统的大学建设和发展路径，构建全新的人才培养和科研组织模式，以期在短时间内实现科研成果的产业转化，解决国家亟待解决的“卡脖子”问题，快速提高国家科技水平。在这样

的背景下，大学对学生创新精神的培养和实践能力的训练尤为重视。不少新型研究型大学的本科生就已经进入课题组参与科研实践，并开始承担导师分配的科研任务。这无疑会促使新型研究型大学的学生比传统大学学生具有更强的动手实践能力，能够快速应对复杂多变的新问题。但与此同时，大学对学生文化内涵和人文素养方面的培养也不可避免受到了影响。

首先，新型研究型大学大部分是“小而精”的理工科类院校，缺少人文、艺术类学院和专业，学生很难有机会感受到文化艺术的氛围和熏陶，更难在校园内邂逅文化艺术方面的大师。部分研究所、研究院等培养单位，因环境场地有限，没有从顶层设计时就考虑音乐厅、影剧院等活动场所的建设，因此学生没有接触，艺术的空间和机会，也较难开展艺术欣赏、文艺演出类的活动。

其次，由于需要在短期内产生大量创新成果，新型研究型大学的导师普遍科研任务重。以笔者所在的深圳理工大学（筹）为例，目前在曙光书院学习生活的近800名研究生、本科生中，全部学生均为理工科背景，大部分时间忙于学业或科研。客观上没有更多精力和时间参与美育相关类活动。加之长期生活在疲惫、喧嚣的快节奏环境里，眼前充斥着各种快节奏的娱乐方式，人的审美逐渐变得倦怠，能够启发心灵共鸣和激荡思想碰撞的文艺类活动吸引不了学生的关注。这些因素都对新型研究型大学的美育工作带来了挑战。

大部分新型研究型大学未设置艺术类院系，学校美育工作由设置艺术教育中心、艺术教研室等部门承担，美育课程教师配置及课程设置均存在不足的情况。

西南交通大学唐臣书院以学生社团为书院育人的重要抓手，通过以兴趣为导向结成的学生组织，发挥学生的主观能动性，让“艺术化三全育人”的整体布局得以实践[5]。这些探索都为新型研究型大学开展书院美育工作提供了值得借鉴的经验和切实可行的措施。包括依托书院开设美育课程，以实践课的形式赋予书院更大的自由度，同时也与普通专业课程区分开。为了解决理工类院校缺乏艺术、文艺类师资的问题，作者提出市场化师资聘用方式，不占用编制、降低用工成本，以一定的激励机制促进教师不断创新，提高美育时效。

三、探索与实践

虽然成立不到两年，深圳理工大学曙光书院在大学各部门的支持下，在美育工作方面已有一系列探索与实践。大学领导高瞻远瞩，在大学设立之处便十分重视学生人文素养方面的培养，为书院美育工作奠定了坚实的基础。通过改造校园环境、举办音乐工作坊、组建社团、开展文艺活动等举措，书院已初步形成一套开展美育工作的“深理工”方案。在“三院一体”的育人体系下，书院在美育工作方面扮演的角色愈发凸显。

1. 顶层设计，从零开始构建完善的软、硬件美育体系

教育部在《关于切实加强新时代高等学校美育工作的意见》中指出，高校美育要以艺术教育的改革发展为重点，紧紧围绕强化普及艺术教育、提升专业艺术教育、改进艺术师范教育三个重点领域，大力加强和改进美育教育教学[6]。这说明艺术教育已成为高校美育工作的重点方向之一。

深圳理工大学自筹建以来，就一直重视对学生人文艺术方面的培养。在校园建设方面，即将竣工的大学主校区规划有能容纳500人和1000人演出大厅的国际交流中心，不仅能满足师生举办校内文化艺术活动，更作为重要的公共文体场所面向社区公众开放。无论校内师生还是校外市民，都有机会在大学举办的各类演出中感受到人文和艺术的氛围。在课程设置方面，深圳理工大学遵循教育部要求，将公共艺术类课程纳入本科生人才培养方案，学生需修满2学分艺术课程方可达到毕业要求。在教师队伍培养方面，大学不拘一格聘用人才，深圳理工大学书院辅导师团队由多元化学科背景的教师组成，包括音乐、传媒、体育、心理等。这也为书院开展各方面美育活动提供了专业的人员保障。

2. 改造环境，营造接触艺术、享受文化的物理空间

曙光书院将提升学生的人文素养和审美修养作为实现学生全面发展和全人发展教育目标的重要举措。在主校区竣工以前，深圳理工大学（筹）曙光书院以明珠校区作为开展育人工作的主阵地。书院约800名联合培养本科生、研究生居住在旧工业厂房改建的校区内。虽然经过精心装修打造，校园已经焕然一新，书院、教学楼、食堂、图书馆和实验室等必备的学习生活场所一应俱全，但文化艺术类的活动空间仍然十分有限。在学校领导的大力支持下和兄弟部门的紧密配合下，书院采取了一系列措施对部分场所进行了改造。

书院楼是学生生活居住最重要的场所，在原本的规划中，一楼作为书院管理团队办公室和部分教授临时宿舍，二楼及以上为学生宿舍。由于部分教授宿舍一直空置，利用率较低，书院腾出一间较大的套间进行装修，外屋设计为文化创作室，里间改造为音乐空间。文化创作室可容纳8至10位学生开展小型研讨会或进行设计制作类工作坊活动，同时利用墙壁安装展架，展出学生参与设计的书院文创产品和兄弟学校赠送的校园纪念品，营造温馨的家庭氛围。为避免音响声音过大影响其他学生休息，音乐空间的墙面进行了隔音改造，同时采购和租赁吉他、架子鼓、电子琴等乐器设备供学生活动使用。经过装修的音乐空间能容纳5到10名学生开展小型音乐培训或排练活动。

餐厅是除宿舍区外学生出现最频繁的场所。对餐厅的空间加以利用能够更好地体现书院“环境育人”的理念。因此，书院通过安装灯光、投影、音响等影音设备，将餐厅原有的一面墙体改造为舞台。改造后，学生不仅可以在三餐时段通过大屏幕欣赏到各种类型的电视节目，更能够在课余时间利用舞台开展丰富多彩的表演类活动。书院利用环境育人的功能得以充分的体现。这些场所的改造不仅拓展了书院美育工作的条件与空间，更为“余老师音乐工作坊”的项目设计和开展奠定了物质基础。

音乐空间

餐厅舞台

图1 校园美育空间改造

3. 开设课程，提供学习艺术、放松身心的社交渠道

结合书院辅导师团队的个人专长，曙光书院面向在院学生开展“余老师音乐工作坊”（以下简称“工作坊”）美育实践项目。工作坊包含音乐坊培训课、社团建设、音乐知识普及活动三个模块，工作坊目前由一团两社两队两课组成，由具有专业音乐背景的书院辅导师及部分热爱音乐的书院学生负责策划展开。

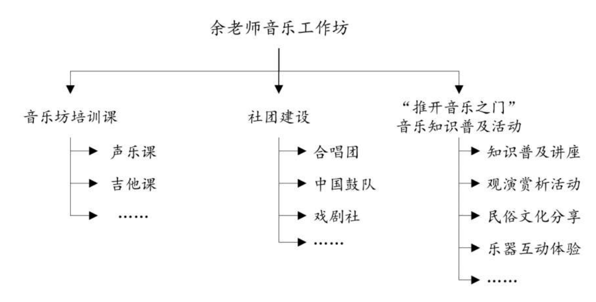

图2 “余老师音乐工作坊”项目设计

3.1 音乐坊培训课

音乐坊培训课以“艺术温润书院”为理念，以预约制的模式为全体书院师生进行专业的音乐指导。在音乐课中，学生在装修一新的书院音乐空间，学习专业的音乐知识和技巧，无论是爱好唱歌的K歌之王，还是零基础的声乐小白，都能在音乐课中用歌声放松心情，唤醒心灵，让科研的疲惫和生活的压力一一化解。未来，音乐坊培训课将继续扩大授课种类，每晚开设一个音乐相关主题，吸引更多学生参与。

3.2 社团建设

学生社团是书院开展美育工作的重要抓手。社团是有相同兴趣爱好的学生自发形成的学生组织，与授课相比，社团活动更加利于组织，也能更好地凝聚学生，形成书院特有的文化。在社团建设中，书院要发挥好引导作用，既要遵从学生的个性化发展，又要符合全人教育的理念，同时也要与社会主义核心价值观相契合。限于书院成立时间较短，学生人数较少，条件也不够成熟，因此书院根据实际情况出发，重点打造了“曙光合唱团”、“中国鼓队”、“戏剧社”三个艺术类社团。

曙光合唱团：曙光书院成立以来第一支学生合唱团，由本科生及研究生组成。合唱团是实践书院全人发展及美育教育的重要学生组织。书院不仅每周为合唱团提供专业的训练，使其演唱水平稳步提升，更带领合唱团走进专业录音棚，让同学们的天籁之声得以永远保存，也让学生深度感受艺术的魅力。此外，书院为合唱团提供了各种登上舞台表演的机会，目前，合唱团已在曙光书院迎新生·庆中秋文艺联欢会、港中深祥波书院交流活动、南开深圳校友会走进深理工等活动中受邀演出，得到校内外师生的一致好评，是书院美育工作的一张亮眼名片。

中国鼓队：中国鼓队由五名书院本科生组成，是“余老师音乐工作坊”倾力打造的品牌学生社团组织。鼓队以弘扬传统文化，传播中华国乐为核心，意在通过中国传统乐器——中国鼓，激发学生的爱国情怀。在鼓槌敲出的激昂节奏中，中华民族的精气神得以展现，学生的民族自信心和自豪感也倍加增强。自成立以来，曙光书院中国鼓队在课余时间刻苦训练，经过不断的打磨调整，目前已初具规模，曾作为开场节目出演曙光书院庆中秋·迎新生文艺联欢会，并多次代表书院和大学参加各类庆祝活动。在深圳X9高校院所联盟第一届赛艇联赛、深理工地铁站开通仪式等活动中都能看到鼓队的身影，为大学的文化丰富发挥了积极作用，成为曙光书院最具影响力的社团之一。

戏剧社：话剧是锻炼学生公共演讲能力、增强学生自信心的重要艺术形式。在舞台上出演话剧，不仅需要学生具备良好的心理素质、过硬的台词功底，更需要丰富得体的肢体动作。为此，书院成立戏剧社。首部师生自导自演的舞台剧《追光者》反映了上世纪90年代，以李国杰、樊建平为代表的老一辈科学家，突破层层封锁，成功研发曙光高性能计算机这一历史事件。从为了摆脱“玻璃房子”耻辱的事件起源，到人才紧缺夜以继日的奋斗攻坚，再到激动人心的研发成功凯旋归国，一幕幕历史场景在巧妙的编排和精彩的演绎下，得以向观众再次呈现。《追光者》舞台剧首演于2022年举办的“曙光耀我前行”演讲比赛。经过查阅历史资料、与李国杰院士、樊建平院士等事件亲历者座谈交流，剧组师生对剧本进行了多次研讨和打磨，学生表演技巧也得到进一步提高。这部剧的排演经历，不仅让师生有机会更加深入地学习曙光精神，更传扬了书院学生积极向上、不畏困难的思想追求和精神风貌。

合唱团

中国鼓队

戏剧社

图3 书院社团建设

3.3 音乐知识普及活动

除了音乐课和社团建设之外，“余老师音乐工作坊”还不定期开展“推开音乐之门”系列音乐知识普及活动，通过“讲座”+“体验”相结合的形式，提高学生艺术修养，让艺术的殿堂不再遥不可及。目前，“推开音乐之门”已陆续策划和开展6期活动，主题不仅包括流行音乐、民歌的鉴赏，歌剧、音乐剧的知识普及和观演，更聚焦年轻人喜闻乐见的《王者荣耀》等游戏中的音乐，以年轻人听得懂、感兴趣的方式开展美育工作。

表1 “推开音乐之门”音乐知识普及活动

期数	活动名称	形式
第 1 期	《王者荣耀》背后的音乐故事	讲座、互动游戏
第 2 期	中外流行音乐漫谈	讲座、歌曲赏析
第 3 期	中外乐器知多少	讲座、乐器体验
第 4 期	家乡有支歌—中国民歌鉴赏	讲座、民俗文化分享
第 5 期	歌剧艺术知多少	讲座、校外歌剧观演
第 6 期	音乐剧鉴赏	讲座、音乐剧赏析

在“歌剧艺术知多少”活动期间，正值深圳首部原创歌剧《先行者》公演。该剧以极富科技感的舞美背景和跌宕起伏的励志故事，反映在深圳这片热土上创业者们的奋斗缩影。为了让学生更加深入地体验歌剧艺术的魅力，深刻感受“先行者”们敢想敢闯的深圳精神，书院组织部分参加讲座的学生亲临公演现场观看这部歌剧。这种体验式的学习与前序讲座内容形成呼应，既达到了文化育人的功能，又让学生放松了身心，给参与的同学留下了深刻的印象。

"歌剧艺术知多少"讲座

歌剧《先行者》观演活动

图4 "推开音乐之门"音乐知识普及活动——歌剧艺术知多少

4. 举办活动，打造展示自我、秀出风采的梦想舞台

在软硬件基础都已初步具备后，书院利用各种节庆日，举办一系列精彩纷呈的文化艺术类活动，为学生提供展示自我的平台。各种文艺晚会和音乐节的舞台，也成为参加"余老师音乐工作坊"音乐课的同学们汇报演出的舞台。利用书院打造的餐厅舞台及影音设备，书院还倾力打造"曙光学生学术论坛"活动，鼓励学生在聚光灯下发表演讲，分享前沿学术和科研进展，不仅为餐厅增加浓厚的学术氛围，更锻炼学生的公众演讲能力。在刚刚结束的曙光家宴暨毕业典礼上，书院学生亦有精彩表现，为首届联合培养本科生最后的大学生活时光留下了难忘的瞬间。下表陈列部分书院开展的文艺类美育活动。

表2 部分书院美育活动一览

序号	活动	举办地点	培养目的
1	2021 年中秋晚会	书院中庭	健康身心、文艺参与
2	2022 年元旦晚会	报告厅	健康身心、文艺参与
3	首届曙光草地音乐节	书院中庭	文艺参与
4	曙光游园会	书院中庭	健康身心
5	K 歌派对（每周一次）	餐厅舞台	健康身心、文艺参与
6	2022"庆中秋、迎新生"文艺晚会	餐厅舞台	健康身心、文艺参与
7	"曙光耀我前行"演讲比赛	报告厅	沟通表达
8	"我的家乡"民俗文化绘画分享活动	书院会议室	文艺参与
9	曙光学生学术论坛（每周一次）	餐厅舞台	沟通表达
10	曙光家宴暨毕业典礼	餐厅舞台	人文精神

四、成效与收获

经过一年多的实践与探索，曙光书院美育工作成效初显。在院校级比赛和活动中，曙光学子频频亮相并取得优异成绩。据统计，在大学举办的SIAT第二届歌手大赛决赛的11位参赛选手中，有7名师生来自曙光书院，分别包揽了大赛的一、二、三等奖和最佳人气奖。这些获奖学生中，有5人曾多次参加"余老师音乐工作坊"声乐课，有3人是曙光合唱团成员。同样，在学校举办的第二届博士课堂说课大赛暨科普讲解大赛中，曙光书院两名本科生脱颖而出，与其他7位博士、博士后同台竞技，最终力压群雄，分别荣获一等奖和三等奖的好成绩，并代表大学参加中国科学院广州分院的科普讲解大赛。这两位参赛同学也是曙光中国鼓队、舞台剧《追光者》的主创演员，并多次在书院提供的舞台展示自己的风采。

五、总结与展望

"余老师音乐工作坊"是深圳理工大学（筹）在新型研究型大学下的美育工作新的尝试，以工作坊小而精的模式特点，充分发挥工作坊的主观能动性。未来曙光书院将继续加大工作坊的建设力度，使其社团种类更丰富、师资队伍更完善、学生参与度更高。切实以学生为中心，以美育人，使其在书院制教育理念下，发挥更大的作用。

参考文献

[1] 王冠英. 新时代加强高校美育工作的实践逻辑[EB/OL]. 2021[2023-5-2]. https://dxs.moe.gov.cn/zx/a/fdy_bjtj_llsk/211217/1742231.shtml.

[2] 尹强. 高校书院制下美育教育路径思考[J]. 高教学刊, 2021(1):62-65.

[3] 郜飞, 陈晓钰. 高校书院美育的着力点——以汕头大学书院制下中国画研习课程为例[J]. 大学教育, 2021(11):110-113.

[4] 刘惠, 申小蓉, 沈倩. 基于激发创新潜能的工科高校美育体系探索与实践——以电子科技大学为例[J]. 高等工程教育研究, 2022(4):110-115.

[5] 甘霖. 基于大学书院制教育的美育机制研究与实践——以西南交通大学"唐臣书院"为例[J]. 音乐世界, 2020(6):74-81.

[6] 教育部. 教育部关于切实加强新时代高等学校美育工作的意见[J]. 中华人民共和国教育部公报, 2019(5):19-23.

作者简介

余宗昊，男，深圳理工大学（筹）曙光书院辅导师，兰州大学艺术硕士。主要研究领域：音乐表演、高校美育工作、学生工作研究。

联系电话：18809400284

电子邮箱：zh.yu@siat.ac.cn

王志扬，男，深圳理工大学（筹）曙光书院业务主办、辅导师，谢菲尔德大学控制系统专业硕士。主要研究领域：书院学生工作研究、机器人模仿学习。

联系电话：15889747871

电子邮箱：zy.wang2@siat.ac.cn